

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201952855, 30 Agustus 2019

Pencipta

Nama : **Ade Surya Firdaus, Hendra Santosa, SKAR, , dkk**

Alamat : Jalan A. Yani Gang II No. 12, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, 80119

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Ade Surya Firdaus, Hendra Santosa, SKAR, , dkk**

Alamat : Jalan A. Yani Gang II No.12, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, 16, 80119

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Lagu (Musik Dengan Teks)**

Judul Ciptaan : **Megoak-goakan Dalam Irama Jazz**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 20 Agustus 2019, di Denpasar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000153180

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Ade Surya Firdaus	Jalan A. Yani Gang II No. 12, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
2	Hendra Santosa, SKAR	Lingk. Bhuana Asri Dalung Permai, Blok 13-58, Kerobokan Kaja, Kuta Utara
3	Ni Wayan Ardini	Jalan Meduri Gang V No. 11A, Sumerta, Denpasar Timur

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Ade Surya Firdaus	Jalan A. Yani Gang II No.12, Dauh Puri Kaja, Denpasar Utara
2	Hendra Santosa, SKAR	Lingk. Bhuana Asri Dalung Permai Blok 13-58, Kerobokan Kaja, Kuta Utara
3	Ni Wayan Ardini	Jalan Meduri Gang V No. 11A, Sumerta, Denpasar Timur

TESIS KARYA
MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

ADE SURYA FIRDAUS

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
DENPASAR
2019

TESIS KARYA

MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

ADE SURYA FIRDAUS

NIM: 201721008

PROGRAM STUDI SENI PROGRAM MAGISTER

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENPASAR

2019

TESIS KARYA

MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

**Tesis karya untuk memperoleh Gelar Magister Seni
dalam Program Studi Seni Program
Magister
Program Pascasarjana Institut Seni
Indonesia Denpasar**

ADE SURYA FIRDAUS

NIM: 201721008

**PROGRAM STUDI SENI PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
DENPASAR
2019**

Halaman Persetujuan Pembimbing

TESIS KARYA

MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

Ade Surya Firdaus

Nim: 201721008

Telah disetujui pembimbing dan dinyatakan siap untuk diuji

Denpasar, 19 Juli 2019.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hendra Santosa, S.SKar., M.Hum
NIP. 196710311992031001

Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si
NIP. 197007172003122001

Mengetahui
Ketua Program Studi Seni
Program Pascasarjana

Dr.I Ketut Sariada, SST.,M.Si
NIP. 1961060919860310

.

Halaman Pengesahan

TESIS KARYA

MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

Ade Surya Firdaus

Nim. 201721008

Telah disahkan pada tanggal 20 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hendra Santosa, S.SKar., M.Hum
NIP. 196710311992031001

Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si
NIP. 197007172003122001

Mengetahui

Ketua Program Studi Seni
Program Pascasarjana

Rektor
Institut Seni Indonesia Denpasar

Dr.I Ketut Sariada, SST.,M.Si
NIP. 196106091986031001

Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.SKar.,M.Hum
NIP. 196612011991031003

Halaman Pengesahan Penguji

TESIS KARYA
MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ

ADE SURYA FIRDAUS

NIM : 201721008

Tesis ini telah diuji dan dinyatakan lulus oleh Panitia Penguji
Program Studi Seni Program Magister
Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Denpasar
pada tanggal 20 Agustus 2019

Berdasarkan SK, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar

Nomor : 832/IT5.1.4/OT/2019

Tanggal : 20 Agustus 2019

Panitia Penguji Penciptaan Seni adalah :

Ketua : Dr. Hendra Santosa, S.SKar., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si

2. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.SKar.,M.Hum

3. Dr. I Ketut Sariada, SST., M.Si

4. Dr. I Gede Yudarta, S.SKar., M.Si

UCAPAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Karya Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Karya Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada kedua orang tua tercinta, istri serta anak yang tercinta yang tak pernah berhenti mendoakan, memotivasi, semangat selama ini yang sangat luar biasa. Serta rekan-rekan angkatan 2017 yang saya hormati dan sayangi, yang telah berjuang bersama-sama menuntut ilmu di Program Pascasarjana Institut Indonesia Denpasar yang sangat kita banggakan.

HALAMAN MOTTO

Bersabar, Berdoa, dan Berikhtiar !

“Ade Surya Firdaus 2019”

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Surya Firdaus

NIM : 201721008

Jurusan/Program Studi : Penciptaan Seni

Fakultas/Program : Pascasarjana

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis dengan judul *MEGOAK-GOAKAN DALAM IRAMA JAZZ* beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Denpasar,
Yang membuat pernyataan

Ade Surya Firdaus
NIM. 201721008

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama penulis ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, serta kepada kedua orang tua tercinta sehingga karya ini dapat diselesaikan. sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan Tesis karya akhir Program (S2) pada Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, yang berjudul *Megoak-Goakan* dalam Irama Jazz. Dengan segala kerendahan hati, disampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan bantuan yang diberikan selama proses penciptaan ini.

Oleh karena itu diucapkan terima kasih kepada :

1. Ristekdikti yang telah memberikan pendanaan dalam penelitian Tesis Magister yang berjudul “Tema Sejarah dalam Penciptaan Karya Musik Jazz dan Karya Desain Komunikasi Visual, dengan kontrak no. 003/SP2H/LT/DRPM/2019, dengan nilai kontrak Rp. 52.570.000,-
2. Prof. Dr. I Gede Arya Sugiarta, S.SKar.,M.Hum selaku Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, yang telah memberikan arahan kepada pencipta selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Denpasar hingga terwujud karya ini. Selain itu, sebagai dosen penguji yang memberikan saran serta masukan masukan dalam menguji dan mengamati karya ini.

3. Dr. I Ketut Sariada, SST.,M.Si selaku Ketua Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia Denpasar, sebagai dosen yang memberikan motivasi dan dukungan dari sejak perkuliahan hingga terwujudnya karya ini, dan sebagai dosen penguji yang memberikan saran serta menguji dan mengamati karya ini.
4. Dr. I Gede Yudarta, S.SKar., M.Si selaku dosen penguji yang memberikan masukan ,saran dan arahan sehingga karya ini terwujud.
5. Dr. Hendra Santoso, S.SKar., M.Hum selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan masukan, saran dan , motivasi serta bantuan sehingga pencipta dapat melalui proses penciptaan karya ini dan menyelesaikannya.
6. Dr. Ni Wayan Ardini, S.Sn.,M.Si selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, dan arahan hingga karya tugas akhir ini terwujud.
7. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan seluruh staf Pascasarjana Institut Seni Indonesia Denpasar, yang membantu dari sejak perkuliahan, penyusunan jadwal dan segala persiapan ujian karya tugas akhir ini.
8. Warman Adi Sanjaya sebagai kakak yang selalu memberikan motivasi kepada saya, dan dengan sabar menemani dan memberi bantuan dalam setiap proses penciptaan karya ini

9. Orang tua saya Bapak Umar Dany dan Ibu Melly Suhartini serta keluarga yang telah memberi doa, semangat serta dukungan baik moril maupun materi, sehingga tesis karya ini dapat terselesaikan.
10. Semua teman-teman mahasiswa Pascasarjana angkatan 2017 Denpasar yang telah membantu saya, dan memotivasi saya dalam menyelesaikan karya tesis ini.
11. Terima kasih kepada teman - teman dan musisi seniman pendukung yang membantu menggarap karya tugas akhir ini sampai selesai dilaksanakan.

Denpasar, 19 Juli 2019

Ade Surya Firdaus
NIM 201721008

ABSTRAK

Megoak-Goakan dalam Irama *Jazz* adalah karya musik *hybrid*, percampuran musik Barat dan musik tradisi Bali dan Sunda. Terinspirasi dari sejarah dan spirit permainan tradisional *Megoak-Goakan* dari Desa Panji, penciptaan karya ini sebagai bentuk pelestarian dari budaya dan tradisi permainan tradisional Bali yang termarginalkan, sehingga diperoleh rumusan ide penciptaan yaitu bagaimana proses dan wujud karya Interpretasi I Gusti Anglurah Panji Sakti, *Tapa Brata*, dan *Megoak-Goakan* dalam Irama *Jazz* serta nilai-nilai apa yang terdapat pada karya tersebut. Tujuan dari penciptaan karya ini adalah untuk menggali potensi budaya lokal dengan hasil akhir karya seni kreatif dan pendidikan karakter bangsa dan ilmu pengetahuan.

Teori yang digunakan dalam proses penciptaan yaitu teori kreativitas dan teori Transformasi dari Anthony Antoniades yang berpendapat bahwa transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap *ultimate*, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan. Unsur internal yaitu hasil riset yang pencipta peroleh yaitu beberapa kata kunci diantaranya Raja Panji Sakti, tahun baru Saka, *Tapa Brata*, *Balaganjur Teruna Goak*, *Megoak-Goakan* dan *Ngembak Geni*. Kata kunci ini yang dijadikan sumber ide penciptaan oleh pencipta dalam pembentukan motif-motif nada pada komposisi musik, dan unsur eksternal adalah imajinasi, musik *jazz*, dan kreatifitas. Unsur internal dan eksternal ini yang menstimulasi pencipta dalam menciptakan karya musik *Megoak-Goakan* dalam Irama *Jazz*. Pencipta juga menggunakan Teori semiotika dari Saussure yang merealisasikan bahasa lisan ke dalam bunyi dan citra, teori ini digunakan untuk mengkaji makna apa yang ingin disampaikan lewat karya musik *Megoak-Goakan* dalam Irama *Jazz* ini. Pada tahap penciptaan musik, pencipta berpijak pada pengertian musik dari Banoe tentang musik yang baik yaitu musik yang memiliki melodi, ritme dan harmoni dan juga menggunakan ilmu bentuk musik dari Prier dalam perancangan karya musik ini. Metode yang digunakan untuk penciptaan karya adalah metode penciptaan dari Alma M Hawkins yaitu meliputi eksplorasi, improvisasi dan pembentukan.

Karya ini dibagi ke dalam tiga bagian, bagian pertama yaitu komposisi musik Interpretasi I Gusti Anglurah Panji Sakti yaitu komposisi musik yang mengilustrasikan sosok Raja Panji Sakti. Bagian kedua yaitu komposisi musik *Tapa Brata* yaitu komposisi

musik yang implementasikan makna *Catur Brata Penyepian* dan sejarah Raja Panji Sakti yang melakukan *samadhi* kemudian bertemu dengan sosok Panji Landung. Bagian ketiga komposisi *Megoak-Goakan* dalam Irama Jazz. Komposisi ketiga ini sebagai bentuk dari implementasi spirit *Megoak-Goakan*.

Kata Kunci: musik, irama jazz, *Megoak-Goakan*, hybrid

ABSTRACT

Megoak-goakan in Rhythm Jazz Music is a hybrid music composition, a mixture of Western music and Bali and Sunda traditional music. Inspired by the history and spirit of the traditional game of Megoak-Goakan from Panji Village, this music is a kind of preservation of marginalized traditional culture and traditions of Balinese games. The problem solving of this creation is, how the process, and form in the music of Interpretation I Gusti Anglurah Panji Sakti, Tapa Brata, and Megoak-Goakan in Rhythm of Jazz and the values contained in this music. The purpose of the creation of this music is to explore the potential of local culture with the final results of creative arts and national character education and science.

The theory used in the creation process is creativity theory and Transformation theory from Anthony Antoniadis who argues that transformation is a process of gradual change so that it reaches the ultimate stage, change is carried out by responding to the influence of external and internal elements that will direct changes in the form that has been previously known through the process of multiplying repeatedly or multiplying. Internal elements are the results of research that the creator obtained, namely a number of keywords including Raja Panji Sakti, Saka New Year, Tapa Brata, Balaganjur Teruna Goak, Megoak-Goakan and Ng Shoot Geni. This keyword which is used as the source of the idea of creation by the creator in the formation of tone motifs in musical compositions, and external elements are imagination, jazz music, and creativity. These internal and external elements stimulate the creator in creating Megoak-Goakan Dalam Irama Jazz music. The creator also uses Saussure's semiotics theory which translates spoken language into sound and image, this theory is used to study the meaning of what is conveyed through Megoak-Goakan's musical work in Jazz Music. In a music creation, the creator use Banoe's music concept about good music is a music that has melody, rhythm and harmony and also uses the form of music from Prier in the design of this musical work. The method used for the creation of works is the creation method of Alma M Hawkins which includes exploration, improvisation and formation.

This music is divided into three parts, the first part is the music composition of I Gusti Anglurah Panji Sakti's interpretation of music composition which illustrates the figure of Raja Panji Sakti. The second part is the music composition of Tapa Brata, the music composition that implements the meaning of Tapa Brata Seclusion and history of Raja Panji Sakti who performs *samadhi* and then meets the figure of Panji Landung. The third part of the

Megoak-Goakan composition in Jazz Rhythm. This third composition is a form of implementation of the Megoak-Goakan spirit.

Keywords: music, jazz, Megoak-Goakan, hybrid,

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
LOGO INTITUT SENI INDONESIA DENPASAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	vii
UCAPAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
ABSTRAK	xiv

ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Ide Penciptaan	1
1.2 Rumusan Ide Penciptaan	11
1.3 Tujuan Penciptaan	12
1.3.1 Tujuan Umum.....	12
1.3.2 Tujuan Khusus.....	12
1.4 Manfaat Penciptaan	13
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II. KAJIAN SUMBER PENCIPTAAN, KONSEP, LANDASAN PENCIPTAAN DAN MODEL PENCIPTAAN.....	15
2.1 Kajian Sumber Penciptaan	15
2.1.1 Sumber Diskografi.....	20
2.1.2 Sumber Karya.....	20
2.2 Konsep Penciptaan.....	21
2.3 Landasan Penciptaan	22
2.3.1 Teori Kreativitas Seni.....	23

2.3.2	Teori Musik.....	23
2.3.3	Teori Transformasi.....	24
2.3.4	Teori Semiotika.....	25
2.4	Model Penciptaan	27
BAB III. PROSES PENCIPTAAN		30
3.1	Proses Kreatif.....	30
3.2	Tahap – Tahap Penciptaan	31
3.2.1	Tahap Eksplorasi.....	31
3.2.2	Tahap Improvisasi.....	36
3.2.3	Tahap Pembentukan.....	51
BAB IV. WUJUD DAN DESKRIPSI KARYA		54
4.1	Wujud Karya	54
4.2	Deskripsi Karya	62
4.2.1	Instrumentasi.....	62
4.2.2	Musikalitas.....	67
4.2.3	Nilai dan Pesan Karya.....	67
4.2.4	Komposisi.....	68
4.3	Pementasan	91
4.3.1	Lokasi Pementasan.....	91
4.3.2	Tata Suara.....	93
4.3.3	Tata Cahaya.....	93
4.3.4	Kostum.....	94

4.3.5	Dekorasi.....	94
4.3.6	Poster.....	94
4.3.7	Visualisasi.....	95
BAB V. PENUTUP.....		100
5.1	Simpulan	100
5.2	Saran	102
DAFTAR SUMBER		103
GLOSARIUM		106
LAMPIRAN.....		109

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4 Skema penciptaan	27
Gambar 3.1 Notasi musik <i>Balaganjur Teruna Goak</i>	34
Gambar 3.2 Notasi musik <i>Balaganjur Teruna Goak</i> dimainkan oleh <i>reyong</i> dan <i>Ceng-ceng</i>	35
Gambar 3.3 Frase tanya jawab <i>Balaganjur Teruna Goak</i>	36
Gambar 3.4 Motif intro bar 1 dan 2	37
Gambar 3.5 Motif intro bar 3 dan 4	37
Gambar 3.6 Motif intro bar 4 dan 5	37
Gambar 3.7 Motif intro setelah digabungkan dengan akord pada <i>treble clef</i> pada Bar 1,3,4,5,6.....	38
Gambar 3.8 Penggabungan motif 1,2,3, dan 4 menjadi satu kalimat pada bagian <i>first</i>	39
Gambar 3.9 Penggabungan motif 5,6,7,8.....	40
Gambar 3.10 Penggabungan motif 1,2,3,4 dengan variasi harmoni dua suara.....	41

Gambar 3.11 Penggabungan motif 5,6,7,8 dengan variasi harmoni dua suara.....	41
Gambar 3.12 Bar 24 awal bagian improvisasi	42
Gambar 3.13 Bar 24 sampai 31.....	43
Gambar 3.14 Bar 32 kalimat dengan sukut ganjil 5/4.....	43
Gambar 3.15 Bar 33 kalimat dengan sukut ganjil 7/4.....	44
Gambar 3.16 2 Bar akhir.....	45
Gambar 3.17 Not komposisi musik <i>Tapa Brata</i>	46
Gambar 3.18 Notasi dengan perubahan nada dasar dan akord pada bagian intro.....	48
Gambar 3.19 Notasi Balganjur <i>Teruna Goak</i> dengan 4 nada utama.....	49
Gambar 3.20 Notasi motif dengan memperkecil nilai nada dan penambahan akord.....	49
Gambar 3.21 Notasi motif yang dirancang menjadi frase consequen dengan pembalikan bebas.....	50
Gambar 3.22 Bagian improvisasi.....	50
Gambar 3.23 Bar terakhir penanda kalimat penutup	51
Gambar 3.24 Pementasan karya di gedung Cita Kelangen ISI Denpasar	52
Gambar 4.1 Alat musik piano	63
Gambar 4.2 Alat musik saxophone.....	63
Gambar 4.3 Alat musik drum set.....	64
Gambar 4.4 Alat musik <i>doublebass</i>	65
Gambar 4.5 Alat musik kendang Sunda.....	65
Gambar 4.6 Alat musik suling Bali.....	66
Gambar 4.7 Latihan di studio T-Pro Studio	67

Gambar 4.8 Gedung Natya Mandala.....	92
Gambar 4.9 Tata panggung.....	92
Gambar 4.10 Tata cahaya.....	93
Gambar 4.11 Screen.....	94
Gambar 4.12 Poster.....	95
Gambar 4.13 Sket: Purwa Andika, Panji Sakti yang menerima pelarian dari VOC.	96
Gambar 4.14 Sket: Purwa Andika Peristiwa pertempuran Panji Sakti dengan Ki Gendis.....	96
Gambar 4.15 Sket: Purwa Andika, perjalanan Panji Sakti ke Den Bukit	97
Gambar 4.16 Sket: Purwa Andika, peristiwa penyelamatan kapal dagang Cina oleh Raja Panji Sakti.....	97
Gambar 4.17 Sket: Purwa Andika, Raja Panji Sakti dengan pasukannya yang bermain <i>Megoak-Goakan</i>	98
Gambar 4.18 Sket: Purwa Andika, perjalanan yang melakukan pendekatan persuasif kepada pasukan <i>Teruna Goak</i>	98
Gambar 4.15 Sket: Purwa Andika, Raja Panji Sakti bersamadi.....	99
Gambar 4.15 Sket: Purwa Andika, Raja Panji Sakti bertemu Panji Landung.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Informan.....	109
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	111
Lampiran 3 Foto-foto.....	113
Lampiran 4 Outline Pertunjukan.....	118